

今年汉服市场规模或破百亿元!全国首个综合性汉服版权中心在上海揭牌

华美汉服“火”出圈,谁来为创意护航

■本报记者 许 旸

689.4万爱好者、百亿元市场规模!随着汉服文化逐渐由小众圈子走向大众视野,汉服热背后滋生的山寨跟风乱象也引起关注。谁来为创意护航?今天,上海汉服版权中心在东华大学揭牌。这是国内首个综合性汉服版权服务平台,凤穿牡丹、橘色宝象花、金色云纹等首批汉服纹样获得版权登记证书。业内评价,此举将助推上海的创意设计产业高地建设,为城市软实力注入时尚动能。

汉服到底有多热?艾媒咨询报告显示,2020年我国汉服爱好者的数量规模同比增长45%,达516.3万人。2021年汉服爱好者规模预计将达689.4万人,市场规模或将突破百亿元。传统文化服饰迸发的魅力感染了更多Z世代群体,汉服原创品牌如雨后春笋般发展,蕴含在汉服设计里的版权代表着原创核心竞争力。但从从业者表示,由于缺乏知识产权意识和维权经验,“一些原创作品刚上架就被挪用图片、文案,正品销量有时反而比不上山寨货”。

“汉服产业正由规模竞争向价值竞争转变,尊重创新、加强版权保护愈发重要。上海创新探索汉服这一细分领域的版权服务,为文化创意的生长护航,在国内具有示范引领意义。”同济大学上海国际知识产权学院教授许春明在接受记者采访时谈到,知识产权主要包括专利权、著作权、商标权等,其中独创性元素是成为判定可否获得著作权保护的重要因素。比如一些商家的汉服设计理念或纹样灵感源于出土文物和古代书画,后者由于年代久远属于公有领域的素材,但在设计过程中设计师融入构思和技巧,通过颜色、线条、图形等元素的搭配,取舍进行独创性表达,这些纹样与图案就可以构成著作权法意义上的作品。“上海汉服版权中心成立后,相信能为更多从业者及时‘科普’补上这一课。”

捕捉Z世代文化消费诉求,汉服赛道火热背后存侵权乱象

点开社交平台,经常能看到汉服爱好者们点花钿,描青黛,一袭裙裾霓裳,

制图:李洁

新锐设计师从传统文化宝库中提取纹样设计灵感。

曲裾轻舞……伴随“国潮”崛起,汉服频频出圈——过去3年,光是天猫平台的汉服品类销售额增长就超6倍;抖音搜索#汉服#话题,相关内容累计播放量高达约566亿次,且持续走高;在年轻人聚集的B站,相关视频累计播放量超17亿次;微博#汉服#话题累计阅读量超60亿次……《唐宫夜宴》《洛神水赋》《丽人行》等刷屏级古风舞蹈,更是为汉服大量圈粉。

根据互联网内容社区《国货向上》观察,汉服文化近年来持续火爆,归根到底,源于中国年轻Z世代文化自信的回归。中国是礼仪之邦、衣冠上国,汉服的“仙”与“美”,有着深厚的文化底蕴。消费需求的爆发,驱动了汉服产业的快速成型,市场潜力巨大。但上扬抛物线的背后,抄袭山寨、恶意跟风等乱象令不少从业者头疼。

“有一些山寨店铺盗用我们商品的图片,甚至连标题都直接挪用。乍一

看还以为是我们店铺,但发货地、店铺名都是山寨的,这样就会误导消费者。”从被汉服“圈粉”“入坑”到自己开店积累超4.4万粉丝,毕业于东华大学的新锐汉服设计师孟玥出道不少“苦水”。因原创汉服制作流程长,从绘制草图到制作成品有时需要好几个月,为了控制成本,店铺会提前发布即将上新的原创汉服样图预售;但一些山寨店铺会趁机盗用样图抢先制作,再用远低于正品的价格吸引消费者。

发现山寨链接后,孟玥向平台方投诉过,但认定流程繁琐,屡屡碰壁,“偷链接”乱象仍难以杜绝。这也是原创设计师群体面临的困境——汉服的生产周期相对较长,从款式设计、打板做样衣到最终的预售、出货,整套流程走完起码需两个月。但由于价格战、出货速度等因素,一些工长期、出货慢的正品汉服销售量还拼不过山寨店同款。在山寨店主们投机取巧行为中,原

创汉服商家不光是利益受损,也耗费了大量时间成本。做新中式服装和配饰为主的设计师冯雯静发现:“有些商家倾向于‘拿来主义’赚快钱,真正研发技术搞创新的少。有时设计师需要一边搞创作一边推广一边还要防盗版,殚精竭虑,很难全情投入设计。”

一位不愿透露姓名的设计师兼卖家告诉记者,不少同行因缺乏基本的知识产权保护意识,不清楚自己设计的纹样图片或摄影作品可以主动申请原创保护或进行版权登记,稍不注意,苦心经营的汉服品牌就有可能被人“顺走”,一年损失高达数百万元。她列举了一些常见的跟风手段——有的基于原创图案进行改编,仅改动个别元素,其他照抄;直接挪用原创商家设计的汉服面料,甚至抢注他人店铺名称、商标;盗用模特图片、产品文案或标题“蹭热度”……长此以往,原创者吃力不讨好,抄袭者却赚得盆钵满,如果再缺乏有力的原创保护机制,

耐心做原创的人会越来越来少,创新积极性也遭受打击。

还有汉服商家表示,在服装市场“快时尚”的背景下,申请外观专利权的“性价比”不高。往往外观审批周期最短也需几个月,可能等申请下来了,这一批新货的样图已经被盗版或卖完了。

从传统文化宝库中汲取灵感,赋予现代美感的创新表达

“要注意保存设计图稿完成时间、服装的展出时间以及相关证据等。”尚尚汇·东华大学大学生创新创业孵化基地相关人士透露,一些原创初期的汉服品牌面临的困境是相似的,针对种种维权痛点,上海汉服版权中心将为汉服设计提供版权登记、确权、维权等专业服务,形成从创意设计到内容产品,从版权

认证到版权维护,最终实现交易转化的全流程承载平台。

其中,汉服版权保护的一项重要内容就是抓住汉服设计的“魂”——纹样与图案的设计。徜徉中国传统文化这座宝库,从先秦彩陶文化、玉石文化和青铜文化,到秦兵马俑、汉画像石、唐金银器、宋瓷钧窑、元代戏曲和明清小说等,都是汉服纹样与图案设计的灵感源泉。东华大学校长、中国工程院院士俞建勇谈到,汉服通过历史遗存的再创造,用当代语汇进行再设计,将中华传统服饰从博物馆、古籍中“请出来”,走进生活中。

目前东华大学上海国际时尚科创中心为常州纺织博物馆定制了24件套传统汉服,其中一套的图案“凤穿牡丹图”,原型出自唐代画家周昉笔下《簪花仕女图》,图中仕女按照唐制罗衫、长裙、披帛三件套着高腰齐胸服饰,绘有田字菱纹、团花、白鹤、云凤等纹样,为唐代服饰再现提供了重要创作素材。设计人员从轮廓的绘制到色彩的矫正,经历了数次学术文献、古籍古画考察和专家校对,对传统服饰纹样元素进行综合分析后,融入现代设计理念,赋予传统元素以现代美感的创新性表达,让传统纹样元素焕发新的生机,形成具有独创性的作品。

为了防止这些具有独创性的纹样被抄袭,该中心将这些纹样在版权管理部门进行作品登记,对登记时间、设计人、权利人等重要事实进行形式上的确认和公示,让其有了官方授予的“出生证明”。有专家指出,作品版权虽然自创作完成时自动取得,但对权利人而言,越早登记越有利于权利保护。在进行版权交易时,可以作为证明材料让买卖双方更安心和放心;在发生侵权纠纷时又可作为关键证据简便高效地初步证明作品权属。

记者了解到,未来,该中心将牵头举办汉服设计大赛,吸引优质汉服文化资源和原创力量汇聚上海,构建具有国际影响力的中华传统服饰设计高地,流行趋势与新品发布高地,助力上海推进世界一流“设计之都”建设。与此同时,探索打通汉服设计的版权价值链条,建立产学研用深度融合的新机制和新模式,打造具有文化底蕴的传统服饰设计产业生态圈,擦亮上海文化品牌。

海派油画大师陈钧德艺术与文献特展上,艺术家们的深厚情谊令人动容

读懂了前辈大师的忘年交,就读懂了海派油画百年来的不懈探索

■本报记者 范 昕

正在刘海粟美术馆举办的海派油画大师陈钧德艺术与文献特展,引起业内外的广泛关注。以新闻深度调查展开展的这个展览,占据整整四个展厅,从文献研究到筹集展品再到布展呈现,历经两年磨砺,也因此颇具“可阅读性”。展览最终呈现出的饱满信息,早已超越单一的艺术本身,更有海派油画以及油画民族化百年来的不懈探索,关乎城市的文脉,也关乎油画的发展。

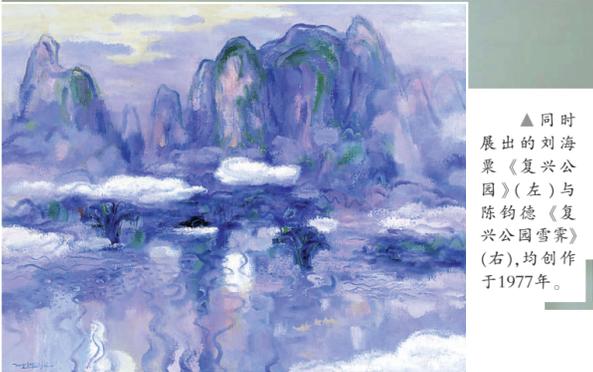
现身此次展览的风景油画《大海、天空和沙滩》和《灵隐冷泉寺》,即牵出理解陈钧德艺术的重要线索。41年前,改革开放春潮涌动之时,陈钧德的这两幅作品曾出现在上海展览中心举办的刘海粟、颜文樑、关良、陈钧德四人展,给时人留下深刻印象。彼时的陈钧德还是40余岁的“小陈”,为何会与比自己年长三四十岁、早已德高望重的刘海粟、颜文樑、关良同台办展?这得说到陈钧德与多位中国第一代油画大师们深厚的忘年交情,受到他们的授业和言教,其间也正藏着海派艺术的传承密码。

颜文樑是陈钧德的老师。1956年,凭借对绘画的兴趣和钻研自学,陈钧德同时考上三所大学,最终他选择了离家近的上海戏剧学院舞台美术系。在这所大学,他遇到创办江南三大美专之一苏州美专的颜文樑。求学期间,陈钧德最喜欢听的就是颜文樑的课,曾回忆道“颜先生讲课聊天,聊着聊着,便将光影技法等知识说透了”。听得过瘾,陈钧德还常常跑去颜文樑家听“故事”,有时也只是聊聊天,或者与先生一起外出写生,替先生跑腿买画具。此次展出的颜文樑赠予陈钧德的油画《九龙壁》,印证了这段师生情谊。

陈钧德与刘海粟的缘分则更为传奇。陈钧德当年是通过小妹的画友罗兆莲认识刘海粟的,罗兆莲是刘海粟太太夏伊乔的弟子,日后又与陈钧德结为夫妻。在那段特殊的历史时期,陈钧德与刘海粟两家的私交尤为密切,时常相约外出写生,也时常探讨绘画的方方面面。刘海粟美术馆馆藏的一幅刘海粟无标题、无落款日期的油画作品,在此次展览中被陈钧德家属提供的一幅历史合照“考证”出:这是1977年刘海粟与陈钧德同时、同地、同题创作的复兴公园

▲陈钧德布面油画《梦中的诗》。
▶陈钧德布面油画《山林云水图系列—夏梦清晓图》。

▲同时展出的刘海粟《复兴公园》(左)与陈钧德《复兴公园雪景》(右),均创作于1977年。

作品。此次展览中所述这段友情佳话的,不仅有陈钧德与刘海粟首次“同台展出”的复兴公园作品,还有他们曾于上海大厦同一角度所作的油画。1978年的一天,刘海粟在百老汇大厦(今上海大厦)完成油画《苏州河之晨》《上海外滩》的房间刚刚腾出,陈钧德便至此进行写生创作,其代表作《上海早晨》《苏州河》正诞生于此。

若论给予陈钧德艺术最多启发的前辈大师,不得不提林风眠与关良。陈钧德通过一位同学结识了隐居南昌路上一幢老宅里的林风眠,常常带着自己的习作登门请教。林风眠的审美追求可以说影响了陈钧德的一生。一次,他在讲评作品的过程中,不惜打碎一只石膏像提醒道:“艺术要给人想象力!”由此,陈钧德感悟到艺术必须“灵动、透气”。从此次展出的陈钧德创作

于1980年代的《家乡的河》中,不难窥见林风眠对其绘画风格的影响。陈钧德与关良的结识,是通过刘海粟。日后他们私交甚笃,一起谈论印象派、野兽派便思绪飞扬、手舞足蹈。在长期的交往中,关良也向陈钧德传授了不少画画的“秘密”。这令陈钧德一直感叹,与关良无拘无束的言谈,常常使他明白艺术创作中“何为想象、何为自由”。关良书写的一幅“大胆创新”书法即出现在此次展览,那正是他给陈钧德画集的寄语。

油画是西方舶来品,如何实现民族化,令几代艺术家苦苦求索。与颜文樑、刘海粟、林风眠、关良等中国第一代油画大师相遇同行的经历,让陈钧德在苏俄写实主义之外找到海派油画突围的新路,这是探索东西方融合的现代主义绘画道路,既带有

西方表现主义特征,又凸显中国传统写意的趣味。

1980年举办的陈钧德与刘海粟、颜文樑、关良共同举办的“四人展”,可被视为前辈名家对于陈钧德的支持与提携,也同样意味着海派油画响亮的集体发声:让艺术回归自身面目,呈现纯粹的审美和情趣,这是真正的中国现代派艺术。彼时那次展览被誉为“融冰之展”,吸引中外观众如潮水般涌来。

日后,陈钧德正是在接过第一代油画大师接力棒的基础上,以不懈的创新攀登一座又一座艺术山峰,与赵无极、朱德群、吴冠中等共同开创中国油画的又一个黄金年代,同时教学相长,将艺术的火种进一步传扬、燎原,其弟子辈中涌现出陈箴、俞晓夫、周长江、张健君、黄阿忠等一批名家。

■本报记者 姜 方

女性青春成长话题剧《机智的上半场》开播以来,在抖音、快手等平台热播剧集均名列前茅。该剧采用女性群像视角叙事,以每集一个单元话题的形式,讲述了四个女孩在大学里的成长故事。该剧因频频抛出社会争议性话题,直击热点和痛点而受到关注,剧中不少围绕原生家庭、亲密关系等命题展开的情节登上热搜。一方面,《机智的上半场》宿舍夜聊、背着宿舍阿姨偷煮火锅泡面等场景,勾起不少观众的大学回忆;另一方面,剧情在“为爱放弃985”“公主病治愈”“创业者的理想主义”等话题间快速切换,尽管每集结尾都努力落在正能量上,但由于细节、逻辑处理得较生硬,导致作品触及及日常生活本质的真实还是少了些什么。

细节真实,“截取”当代女大学生生活进行“缝合”

《机智的上半场》以大学校园为背景,前四集以每个女孩的视角展开,展现了四个女孩鲜明的个性。夏朗朗是顶着假小子外表的学霸,富家女樊潇潇看似跋扈其实很有义气,娇滴滴的皇甫淑敏每晚都会和妈妈视频通话,杨嘉倩是不愿意得罪任何人的“老好人”。

不少网友都表示,《机智的上半场》对同学、舍友之间相处的细节描写相当真实,让人想到了自己的大学生活。比如,军训时皇甫淑敏拜托夏朗朗帮她一起把衣服洗了;宿舍里一共四个女生却有五个微信群;夏朗朗暗戳戳与樊潇潇进行纸巾盒“地盘大战”,却因为对方在她需要时递过来一张纸而拉近彼此距离;等等。

“当下的女大学生,他们的价值观是什么样的?他们如何看待这个世界?哪些话题是现在的女大学生还会感兴趣的?这些都需要大量的调研采访。”制片人卢林表示,该剧聚焦新闻系专业,所以主创采访了很多新闻系在读学生。剧集“截取”了现实中的女大学生生活,再进行“缝合”。只要样本足够丰富并赋予角色相应的特点,那部分屏幕前与剧中人年龄相仿的观众,就很容易把一部分自我投射到角色身上,从中获得一定的“真实感”。

抛出的话题频上热搜,但未触及日常生活本质

事实上,《机智的上半场》播出至今,不少话题引起网友的关注和讨论。比如樊潇潇与杨嘉倩在“我与闺蜜爱上同一个人”后的处理等情节,成为微博热搜榜上的“香饽饽”。然而,话题性情节能登上热搜,并不意味着故事就讲得十分出色,反而暴露了叙事上的一些问题。

比如,夏朗朗是一个“能看懂全英语、武能生活自理”的学霸,可她竟然为了一个高中暗恋对象放弃985大学,追随男生上了一份211大学。这样的意气用事在现实里并非绝无仅有,但终究不属于大多数人的青春,因此“为爱放弃985”这一话题在当下仅限于热搜榜。这一集的尾声是温暖向上的——夏朗朗发现多年来给自己打气的网友“海贼王”竟然是妈妈,而不是自己想象中的暗恋对象。可惜的是,这一小段温暖的剧情转折有些突兀,用网友的话说“有突然拔高之嫌”。

可以看出,当情节以话题为支点时,更考验剧集创作者对角色走向的把控能力——真正聚焦个体的生命经验和人生成长,需要属于人物的心理动机和行为逻辑都更加合理。近年来,《二十不惑》《机智的上半场》这类话题剧确实达到了某些生活场景和细节上的“真实”,但在对生活的现实逻辑及其精神价值的观照,以及对话题性情节和个体生存境况的调配比例、起承转合上,都还有值得提升的空间。

频抛热搜话题,依然没有让『青春成长』蓬勃生动